

**DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO DE PRODUCCIÓN:
REFLEXIONES, CONCEPTOS Y PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA
ASIGNATURA EN LAS FORMACIONES DE REALIZADORES
AUDIOVISUALES Y DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA EN LA CARRERA DE
ARTES AUDIOVISUALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.**

Edgar De Santo

Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Bellas Artes

Resumen

El presente texto aproxima a las reformulaciones de la Dirección de Arte y Diseño de Producción, atendiendo las nuevas maneras de producción audiovisual con una perspectiva latinoamericana, poniendo énfasis en el aporte que significaría las nuevas miradas para estudiantes de grado de la carrera de Artes Visuales.

Palabras Clave: Dirección de arte - Artes audiovisuales - Nuevos conceptos- Actualización Pedagógica - Visión Nacional y popular- Arte contemporáneo-Ley de Medios.-Argentina-Autogestión-

Desde el punto de vista de la formación de los realizadores y directores de fotografía, tradicionalmente, la asignatura *escenografía para cine*, se constituyó en una parte de la formación de los realizadores visuales, que desde los orígenes mismos del cine, estuvo vinculada a la creación de espacios escénicos.

La industria hollywoodense, entre otras, ha atravesado la construcción de las producciones cinematográficas locales, proponiendo ejemplos o modelos de trabajo estereotipados que en la mayoría de los casos, pretenden homologar roles y ámbitos de injerencia que no siempre funcionan en la práctica concreta, y en la mayoría de los casos, ni siquiera responden a las necesidades propias de nuestras realizaciones y de los espacios de formación de los realizadores.

Esta práctica ha traído aparejada una problemática que excede el campo general de la formación de realizadores y fotógrafos, persistiendo aún cierta confusión que propende a concebir un director de arte, confinado a la construcción o realización de escenografías y maquetas.

Hoy en día, la Dirección de Arte está discutiendo los límites y alcances con la Dirección de Fotografía, generándose una interesante reflexión acerca de las responsabilidades técnicas y estéticas de cada área.

Es indudable que a partir de la complejización de la construcción audiovisual (soportes, cámaras, prácticas narrativas, paradigmas estéticos, etc.), la Dirección de Arte se ha visto transformada y superada conceptualmente, debiendo desde el punto de vista de la enseñanza, abordar en la actualidad, todos aquellos aspectos plásticos propios de las construcciones visuales tanto del espacio profílmico, como asimismo, de los que corresponden a otras etapas de la producción.

En línea con el cambio del Plan de Estudios de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y en vinculación con las transformaciones en los modos de producción que la Ley de

Medios en nuestro país ha propiciado, se constituye esta asignatura como un aporte sustancial en la formación de grado de los estudiantes, con un enfoque actualizado del área e implicancias, acordes a las necesidades de un campo laboral que va desde las concepciones de pequeños grupos de gestión a los macro emprendimientos.

En este sentido, el enfoque que se pretende construir desde la Dirección de Arte y Diseño de Producción, apunta a trabajar con el estudiante en base a la materialidad del mundo que se presenta delante de la cámara, atendiendo las nuevas variables que impactan en el desarrollo de esta disciplina y estableciendo premisas básicas en cuanto a los modos de producir, que podrán presentarse ya sea en relación a un canon preexistente con el cual puede existir en mayor o medida cierto acuerdo o bien, en franca oposición con el mismo; interrogará acerca de las cuestiones del orden no físico planteadas en su composición y finalmente tendrá en cuenta el contrato social que se establecerá a partir de lo realizado. Se trata de propiciar desde el comienzo un equilibrio entre la producción y la reflexión crítica.

Habida cuenta de que se concibe esta asignatura como una focalización en lo plástico- visual en toda la magnitud del problema de la realización audiovisual, es que se propone un abordaje que permita aislar para su estudio, los contenidos específicos inherentes al espacio profílmico y lo plástico, tanto en su faz proyectual como en su etapa realizativa, pero con un propósito meramente metodológico, restituyéndolos inmediatamente a la totalidad de la obra.

Es posible decir entonces, que Dirección de Arte y Diseño de Producción procura un discurrir de lo general a lo particular, lo cual no significa que sus contenidos deban ajustarse estrictamente a una secuenciación sistemática. Se trata de una organización que, entendiendo que corresponde a una materia inscripta en un cuarto año de una formación de grado, para realizadores y directores de fotografía, posibilita asumir desde un posicionamiento político general la discusión en torno a aquellos factores que inciden, por ejemplo, en la construcción del gusto; desarrollar la capacidad de trasladar situaciones del orden no visual al campo de lo visual; la interpretación de realizaciones existentes, con el propósito de convertirlos en posibles disparadores de nuevas producciones; actualizar situaciones del pasado en la narración audiovisual y generar nuevos recursos del lenguaje visual a partir de procedimientos formales.

En suma, se trata de propiciar un campo de estudio actualizado, que se instale desde un concepto claro en torno al desempeño tanto en términos del hacer como de la crítica en Dirección de Arte y Diseño de la Producción, en pos de un perfil de egresado de las carreras de Artes Audiovisuales en estrecha vinculación con las tendencias del arte actual.

Se propone por tanto crear las condiciones necesarias para facilitar un tipo de producción que no desestime los saberes previos de los estudiantes, sino por el contrario, que los recuperen de manera consciente. No se convierte en un objetivo en sí mismo formar directores de arte sino adquirir nociones y desarrollar cuestiones propias del espacio de la DA, favoreciendo la apropiación de la mayor cantidad de herramientas y procedimientos que se vinculen con la toma de partido estético de la propuesta audiovisual.

Tanto los futuros realizadores como directores de fotografía podrán encontrar en la Dirección de Arte a un “intérprete” que aportará ideas y soluciones a la diégesis audiovisual, eximiéndola de un rol que la acote solamente a la resolución de problemas relativos a la construcción de objetos y escenografías. Es necesario, por ende, incorporar un vocabulario técnico específico de las artes plásticas adecuado al fenómeno audiovisual, el cual comprenda no sólo un criterio realizativo sino que le permita entenderlo en términos compositivos del lenguaje visual.

La incorporación de este tipo de vocabulario, será parte constitutiva de este tránsito, del mismo modo que el estudio de otras modalidades de realización

audiovisual, que abarcan desde la puesta en escena en el espacio profílmico hasta el *found footage* (collage audiovisual) como uno más entre otros modos de pensar el hecho audiovisual.

Entendemos como un aporte innovador de esta asignatura, la incorporación del diseño de títulos de crédito (los cuales durante mucho tiempo no fueron concebidos como parte constitutiva de la obra) y el arte de tapa, afiches y diversas piezas gráficas, al Departamento de Arte; los cuales, lejos de ser comprendidos en forma excluyente como un mero aspecto técnico informativo, serán analizados y producidos a la luz de criterios compositivos plásticos.

El visionado y análisis de obras tanto de un pasado lejano como de un pasado reciente, permitirán al estudiante tener un panorama muy general e introductorio a las corrientes estéticas que han atravesado a las artes audiovisuales desde sus orígenes a la fecha.

De esta manera se hace necesario poner en crisis la mirada idealista respecto de lo presupuestario como condicionante directo de las producciones, hecho que permite reflexionar acerca de los infinitos recursos creativos disponibles (materiales, económicos, instrumentales, intelectuales, procedimentales, entre otros) entendiendo al hecho creativo como una unidad entre lo pensable y lo posible.

En estrecha vinculación con lo enunciado se evaluará la sinergia entre modos de pensar-hacer y modos de saber-hacer, tendiendo a achicar la supuesta brecha entre lo que se considera lo teórico-crítico-conceptual de la realización. Es así que se plantea que cada unidad o eje de cuestionamiento tendrá una bibliografía y una filmografía concatenadas con un trabajo o ensayo audiovisual como síntesis fáctica de lo planteado. De tal manera que se estudiará entramando los cuerpos teóricos y audiovisuales analizados y la resultante de esas apropiaciones y líneas de fuga que los estudiantes consideren poner en juego al momento de realizar sus trabajos audiovisuales. También se atenderá la enseñanza y evaluación de los modos canónicos de expresión de los diseños visuales tales como biblias, bocetos y maquetas, como recursos previos para una determinada producción.

Reconociendo que si bien es cierto que por la diversidad de aspectos que incluye la Dirección de Arte, ésta podría ser dictada como una carrera de grado en sí misma, es que se diseña esta propuesta pedagógica integrada a un plan de estudios actualizada e introductorio a un campo de conocimiento y pensamiento crítico del lenguaje visual para la construcción plástica de imágenes audiovisuales, que lejos de circunscribirse a la aplicación de fórmulas preconcebidas en torno a la escenografía teatral aplicada al cine en general, estimule y elabore los problemas formales del diseño visual, análisis, realización y crítica de la imagen.

Como resultante del tránsito de los estudiantes por la asignatura se espera que puedan abordar el problema de la dirección de arte y su relación con los equipos que los integran tales como escenógrafos, diseñadores en comunicación visual, diseñadores de atrezzo, maquinistas, peluqueros, maquilladores, realizadores, etc.; conozcan la problemática contemporánea de la Dirección de Arte y Diseño de Producción, reflexionen sobre la hermenéutica de la plástica en las artes audiovisuales; adquieran un *conocimiento* de un *saber*, un *saber-hacer* y un *saber-decir* sobre los rasgos más salientes de la práctica de esta disciplina.

Bibliografía

- AGAMBEN, Giorgio: Profanaciones. Adriana Hidalgo Editora-2005
- BERGER, John: Mirar-Ediciones de la Flor- Bs. As.1998.

- BOUVERESSE, Jacques Prodigios y vértigos de la Analogía – Editorial Del Zorzal - Bs. As.-2001
- BONITZER, Pascal Desencuadros, cine y pintura-Santiago Arcos Editor-Bs. As. 2007
- BREYER, Gastón: La escena presente-Ed. Infinito- Bs. As.-2005
- CALMET, Héctor: Escenografía.-Ediciones de La Flor- Bs. As.2003
- CARRIERE, Jean Claude/BonitzerPascal: The End.Ed.Paidós-Bs.AS.-1995
- CATALÁ, J.M.: La puesta en imágenes. Paidós comunicación Cine-Bs. As. 2003.
- CHIÓN, Michel: La audiovisión- Ed. Paidós- Barcelona, México- Bs. As.-1993
- CIRLOT, Juan Eduardo: Diccionario de símbolos-Ed. Labor- Barcelona-1990
- DARLEY, A.: Cultura Visual digital- Paidós comunicación Cine-Bs. As. 2003.
- DAVIS, Tony: Escenógrafos- Ed. Océano-Singapur-2002
- DESPENTES, Virginie-(2006)Teoría King-Kong-Editorial Melusina 2007-España
- DE SANTO, Edgar: ¿Cómo se expresa lo indecible? Hacia una operatoria teórico-ensayística del arte- Tesis Doctoral-2014- <https://unlp.academia.edu/EdgarDeSanto>
o
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38/browse?authority=23195&type=author>
- DE SANTO, Edgar: ¿Qué porquería es La Performance? Ciertos antecedentes y un encuentro con el pensamiento artístico Latinoamericano. Editorial Biblos UNLa 1ra Ed. 2008 Bs As.– www.diariocontexto.com.ar 2da Ed. 2015 (en prensa).
- DE SANTO, Edgar: NO TODO LO QUE BRILLA ES CARNE (Una incursión sobre arte posporno desde acá). www.diariocontexto.com.ar 2015
- ECHAVARREN, Roberto: Arte Andrógino-Ediciones Colihue-Bs. As.-2006
- ECO, Umberto: Cinco escritos morales- Ed. Lumen-Barcelona-2000
- ETTEDGUI, Peter: Diseño de producción y dirección artística. Ed. Océano-Singapur-2001
- GADAMER, Hans-Georg: La actualidad de lo bello-Ed. Paidós- Bs. As. 2003
- GOROSTIZA, Jorge: La arquitectura de los sueños- Ed. Festival de Cine de Alcalá de Henares-España-2003.
- GUERIN, Marie Anne: El relato cinematográfico- Ed. Paidós-“Cahiers du cinema”- Barcelona, México- Bs.As.-2004.
- IRVIN, Polly: Directores- Ed. Océano-Singapur-2003
- MAGNY, Joël: Vocabularios del cine-Ed. Paidós-“Cahiers du cinema”-Barcelona, México- Bs. As.-2005
- MANOVICH, Lev: El lenguaje de los nuevos medios de comunicación-Ed. Paidós Comunicación Bs. As.2006.
- PAVIS, Patrice: Diccionario de Teatro-Edit. Paidós-bs. As. 2003
- ROJAS MIX, Miguel: El imaginario-civilización y cultura del siglo XXI-Ed. Prometeo Libros- Bs.As. 2006.
- RUSSO, Eduardo: Diccionario del Cine-Ed. Paidós- Bs. As. 2003
- SIRLIN, Eli y otros autores: La iluminación escénica-Libros del Rojas-Bs. As. 2003.
- STEINER, George: Lecciones de los maestros Editorial Siruela-México- 2005-
- STEINER, George: Presencias reales. Ed. Ensayos- Destinos. Barcelona- 1993-España.
- TIRARD, Laurent (entrevistas a cargo): Lecciones de cine-Paidós comunicación Cine- Bs.AS. 2004.
- VILA, Santiago: La Escenografía, cine y arquitectura-Ed. Cátedra- 1997
- VIDARTE, Paco(2007) Ética marica-Editorial Mostoles-Madrid 2010-

- WITTGENSTEIN, Ludwig: Observaciones sobre los colores-Paidós estética-
Barcelona-1994
- ZÁTONY, Marta (2007)Arte y creación Los caminos de la estética -Editorial: Capital
Intelectual Colección: Claves para todos, dirigida por José Nun